

EL BNE BAILA LA MIRADA FLAMENCA DE RUVÉN AFANADOR

Poner en movimiento una mirada. Conciliar, en un solo espectáculo, fotografía, flamenco y danza. La mirada de Ruvén Afanador, un cotizado fotógrafo de moda colombiano muy conocido también por sus retratos a celebridades del mundo del cine o la música y que mantiene desde hace años una estrecha vinculación con el flamenco, es el origen del nuevo espectáculo que el Ballet Nacional de España (BNE) presenta, en estreno absoluto, en el Teatro de la Maestranza.

Saltando por encima de las rígidas fronteras que a veces separan las disciplinas artísticas, el coreógrafo Marcos Morau, director de la compañía La Veronal y Premio Nacional de Danza 2013, parte de la capacidad del fotógrafo “para crear personajes a partir de moldear a personas reales” y de su creatividad para generar mundos “que surgen de la belleza de la luz y de las sombras”, para elaborar un espectáculo que se nutre de su aproximación fotográfica al flamenco -Afanador le ha dedicado dos libros, Ángel gitano y Mil besos y en 2008 firmó el cartel de la Bienal de Flamenco- y sobre cómo un creador exterior al flamenco se enamora de él y se deja embaucar por su lenguaje “directo y punzante como una navaja afilada”, explica Morau.

Hibridar dos lenguajes, fotografía y danza, en busca de “un universo nuevo”, construir nuevos imaginarios creando a partir de la mirada de otro creador en un ejercicio de respeto y fascinación.

El Ballet Nacional de España, dirigido por el sevillano Rubén Olmo, baila ese flamenco visual de Ruvén Afanador que, según Morau, constituye “una belleza radical y oscura que no podemos dejar de mirar”.

1 y 2 de diciembre, 2023

Danza

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Rubén Olmo

Estreno absoluto

Afanador

Idea y dirección artística

Marcos Morau

Coreografía

Marcos Morau & La Veronal / Lorena Nogal, Shay Partush y Jon López

Dramaturgia

Roberto Fratini

Diseño de escenografía

Max Glaenzel

Diseño de vestuario

Silvia Delagneau

Composición musical

Cristóbal Saavedra

Diseño de iluminación

Bernat Jansà

Diseño de audiovisual

Marc Salicrú

Fotografía

Ruvén Afanador

Nueva producción del Ballet Nacional de España

Cualquier persona ajena al flamenco y la cultura que lo envuelve se acerca a él con ojos de visitante, enamorándose rápidamente de su plástica, dejándose embaucar por su lenguaje directo y punzante como una navaja afilada. El flamenco tiene esa alegría con ecos de lamento o ese lamento con ecos de alegría que celebra la vida. En Andalucía y en el flamenco, el fotógrafo colombiano Ruven Afanador encuentra un refugio, una casa para los que nunca están en casa. A través de su cámara lo fija y lo deforma, creando una mueca, un gesto, una luz que contiene una verdad poderosa, una belleza radical y oscura que no podemos dejar de mirar. Ruven Afanador es un creador de personajes que moldea a partir de personas reales, es un creador de mundos que surgen de la belleza de la luz y de las sombras de todo un imaginario inspirado en la tradición y la vanguardia.

Desde mi mirada y mi lenguaje me acerco a su mundo para alcanzar otro. Situar a sus personajes en el contexto de mi propia obra y darle movimiento a la fotografía. Construir pasajes y rituales a partir de la fuerza de la fotografía de Afanador. Hacer que cobren vida y convivan con la contemporaneidad, como convive el pasado con el presente para lanzarse hacia adelante y seguir descubriendo nuevas formas.

Estirar la mueca hasta sus límites, crear a partir de sus gestos para estirarlos y alejarlos de su esencia y así observar cómo se comportan.

Crear a partir de la mirada de otro creador es un trabajo de respeto y fascinación, un diálogo que hibrida dos lenguajes en busca de un nuevo universo. La transformación de un legado para tratar de construir un lugar común. Porque todos llevamos dentro aquello que nos agita y nuestras voces juntas son capaces de avanzar y seguir construyendo imaginarios que inspiren a otros. Y así sucesivamente.

Marcos Morau

Marcos Morau
Coreógrafo

Formado entre Barcelona y Nueva York, en fotografía, movimiento y dramaturgia, Marcos Morau construye mundos y paisajes imaginarios donde el movimiento y la imagen se encuentran y se engullen mutuamente.

Desde hace más de diez años, dirige La Veronal como director, coreógrafo y diseñador de escenarios, vestuario e iluminación. Su trabajo se sigue presentando en los festivales y teatros más prestigiosos del mundo: el Festival d'Avignon, el Théâtre National de Chaillot en París, la Biennale di Venezia, Tanz Im August en Berlín, Festival RomaEuropa, SIDance Festival de Seúl o Sadler's Wells en Londres, entre muchos otros.

Además de su trabajo con La Veronal, es artista invitado en compañías internacionales como el Nederlands Dance Theater, el Ballet de la Opera de Lyon, el Royal Danish Ballet, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal entre otros.

Siendo el Premio Nacional de Danza más joven de España, es un artista visual fascinado por una constante evolución del movimiento abstracto y el teatro físico, donde la fotografía, la literatura, la danza y el teatro se encuentran y desarrollan un universo único que fascina por su plasticidad y su ingenio.

Además, ha sido galardonado con el premio FAD Sebastià Gasch, otorgado por la fundación FAD de Artes y el Diseño, el premio Danza&Danza y el premio TimeOut como mejor coreógrafo así como premios en los certámenes coreográficos de Hannover, Copenhague o Madrid entre muchos otros.

El futuro de Marcos Morau se abre a nuevos formatos y lenguajes donde la ópera, la danza y el teatro físico dialogan más cerca que nunca, buscando nuevas formas de expresar y comunicar en nuestro tiempo presente, siempre convulso y cambiante.

Ballet Nacional de España

El Ballet Nacional de España (BNE), dirigido por Rubén Olmo desde septiembre de 2019, es la compañía pública referente de la danza española desde que se fundó en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte.

La finalidad del BNE se centra en preservar, difundir y transmitir el rico patrimonio coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas por sus distintas formas: académica, estilizada, folclore, bolera y flamenco. Asimismo, trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsar su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación.

Disponer de una programación que combine la creación con la preservación del repertorio tradicional de la danza española y la incorporación continuada de nuevas creaciones se halla dentro de las líneas maestras del Plan Director actual. En este sentido, el BNE ha puesto en marcha una nueva línea de creación abierta a las vanguardias y las nuevas tendencias, invitando a coreógrafos internacionales y nuevos creadores a colaborar con el BNE. Dentro de este contexto de aprendizaje, el BNE desarrolla además talleres que fomentan la especialización y el perfeccionamiento de los profesionales de la danza en el ámbito de la interpretación y de la creación.

Para promover la difusión de la danza española, el BNE fomenta la movilidad tanto nacional como internacional alternando espectáculos de gran formato con producciones más ajustadas y abiertas a la experimentación. Alienta la gestión económica sostenible de todas las producciones e impulsa la cooperación entre las diferentes unidades de producción del INAEM y otras instituciones públicas de todas las comunidades autónomas, así como la colaboración público-privada a nivel nacional e internacional.

En los últimos años, el BNE ha desarrollado iniciativas y colaboraciones en el mundo de la moda y potenciado las visitas de conservatorios y escuelas de toda España a sus ensayos. Dentro de su proyecto pedagógico, ha organizado distintas masterclasses con grupos de niños de diversas capacidades y publicado el primer libro y videojuego de Danza Española para niños, titulado Bailando un Tesoro. En esta línea de difusión, el BNE ha creado el Círculo de Amigos y una línea de venta de productos de merchandising.

El BNE ha obtenido a lo largo de su existencia diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio a la Crítica al Mejor Espectáculo Extranjero (1988) del Metropolitan de Nueva York; Premio de la Crítica Japonesa (1991); Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo (1994) en el Teatro Bellas Artes de México; Premio del Diario El País (1999) al espectáculo Poeta; Premios de la Crítica y del Público (2002) a la coreografía Fuenteovejuna, de Antonio Gades, en el VI Festival de Jerez; Premio del Público (2018) del Festival de Jerez; Premio Cerinos (2018) del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; premios del público Teatro de Rojas (Toledo) al Mejor Espectáculo de Danza en 2008, 2010, 2012 y 2014; y en 2010, el Festival Internacional del Cante de las Minas le concedió el Premio Extraordinario a las Artes Escénicas por su “magnífica contribución a la preservación y difusión del mejor flamenco”.

Ballet Nacional de España

Director, Rubén Olmo

Asistente de dirección, Miguel Ángel Corbacho

Bailarines principales invitados, Esther Jurado, Francisco Velasco

Primeros bailarines, Aloña Alonso, Inmaculada Salomón, José Manuel Benítez, Antonio Correderas, Sergio García, Eduardo Martínez; Solistas Estela Alonso, Débora Martínez, Miriam Mendoza, Irene Tena, Cristian García, Albert Hernández, Matías López, Carlos Sánchez

Cuerpo de baile, Ana Agraz, Cristina Aguilera, Ana Almagro, Sara Arévalo, Pilar Arteseros, Marina Bravo, Mercedes Burgos, Irene Correa, Patricia Fernández, Yu-Hsien Hsueh, María Martín, Sara Nieto, Laura Vargas, Noelia Ruiz, Irene Tena, Vanesa Vento, Sou Jung Youn, Diego Aguilar, Juan Berlanga, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Antonio Jiménez, Adrián Maqueda, Álvaro Marbán, Víctor Martín, Alfredo Mérida, Javier Polonio, Manuel del Río, Pedro Ramírez, Sergio Valverde

Maestra repetidora, Maribel Gallardo

Repetidores, Cristina Visús

Instructora de danza Diana Noriega

Maestros de ballet, Elna Matamoros, Tino Morán, Raúl Tino

Cantaora, Saray Muñoz

Cantaores, Gabriel de la Tomasa; Juan José Amador “El Perre”

Guitarristas, Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Diego Losada, Víctor Márquez

Percusionista, Iván Fernández, Roberto Vozmediano

Pianista, José Luis Franco

Directora adjunta, Guiomar Fernández Troncoso

Gerente, Pablo Gauna

Directora de producción, Sarah Bonaldo

Director técnico, Tomás Pérez

Director de comunicación, Eduardo Villar

Mecenazgo, actividades pedagógicas y secretario de dirección, Jesús Florencio

Departamento de producción, Manuel Balaguer, María Fernández

Regiduría de vestuario, Javier Caraballo

Personal, Samantha Hilario

Administración, Belén Moreno

Responsable de mantenimiento, José Ramón Gómez

Director técnico adjunto, Pedro Muñoz

Adjunto a la dirección técnica, José Román

Regidores, Pilar Orive, Elena Sanz, Víctor Hernández

Maquinaria, Juan Francisco Martín, Ismael Martínez

Iluminación, Asier Basterra, Javier Hernández, Arturo Dosal

Utilería, Juan Mª Arguedas, Francisco Hernández, Pilar López, Milena Ríos

Audiovisuales, Jesús Ávila, Luis M. Castro, Mercedes Martín, Rodrigo Cotobal

Sastrería, Cristina Catoya, Teresa Morollón, Mónica Ramos, Teresa Rodrigo, Isabel Fernández

Fisioterapeuta, Juan Pedro Barranco, Ángel Pérez

Masajistas, Juan Carlos Martín, Julián Mínguez

Ordenanza, José Manuel Ollero

Encargado de almacén, Vicente Antonio Gómez

Limpieza, Dolores Escrivá, Antolina Pequeño

Agradecimientos, Círculo de Amigos del BNE